

PRESENTACIÓN DE CONJUNTO ICONOGRÁFICO MITOLÓGICO

VILLA FARNESINA

Eva Gutiérrez Monteira

Mitología clásica, Universitat Rovira i Virgili

Curso 2023-2024
Profesorado: Jesús Carruesco

Índice

1. Introducción

La Villa Farnesina es un edificio histórico en Roma, que ahora alberga la Accademia Nazionale dei Lincei. Se encuentra ubicado en Via della Lungara, en el distrito de Trastevere y es uno de los edificios representativos de la arquitectura renacentista de principios del siglo XVI.
Diseñado por Baldassarre Peruzzi, fue el prototipo de la villa suburbana romana y su construcción tuvo considerable resonancia, también porque a partir de 1511, una vez terminadas las paredes, la residencia fue pintada con frescos según un programa iconográfico de extraordinaria amplitud confiado a los más grandes artistas de la época: el propio Peruzzi, Sebastiano del Piombo, Raffaello Sanzio y Giovanni Antonio Bazzi, conocido como Sodoma.

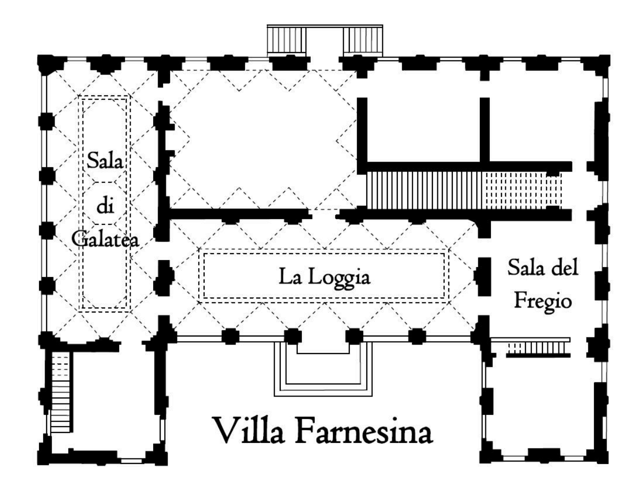

Fig. 1. Planos de la villa

Fig. 2. Vista de la villa

La villa se construyó para el rico banquero sienés Agostino Chigi, mecenas y figura destacada de Roma de principios de siglo. La farnesina fue la primera villa noble suburbana de Roma y tuvo gran protagonismo desde el principio. Con la muerte de Chigi en 1520, la villa decayó y fue despojada de sus muebles y obras de arte. En 1580 fue adquirido por el cardenal Alessandro Farnese y así adquirió su nombre actual. En 1714

pasó a ser propiedad de los Borbones de Nápoles y en 1864 tomó posesión el embajador Bermúdez de Castro, quien impulsó una serie de fuertes restauraciones.
Desde 1927, pertenece al Estado italiano, que lo restauró durante 1929 y 1942 para dárselo a la Academia italiana. Actualmente es utilizada por la Accademia dei Lincei como oficina de representación y alberga, en el primer piso, el Gabinete Nacional de Impresiones.
El edificio es de dos plantas, tiene una planta de herradura, que se abre hacia el jardín con dos alas entre las que se sitúa una logia situada en la planta baja y compuesta por cinco arcos que actualmente se encuentran cerrados por un cristal; solución para proteger los frescos. Este esquema recuerda los modelos y esquemas arquitectónicos de Vitruvio presentes en la obra de Francesco di Giorgio Martini y anticipados en la Villa Volte Alte cerca de Siena.
En la logia se llevaban a cabo fiestas y representaciones teatrales organizadas por el propietario. En la parte superior, las fachadas concluyen con un piso rebajado, buhardilla de servicio, con un friso exterior en relieve de querubines y guirnaldas, donde se abren pequeñas ventanas debajo de la cornisa.
El aspecto original del edificio también presentaba grandes superficies con frescos en el exterior, aunque hoy en día sólo quedan pequeños vestigios.

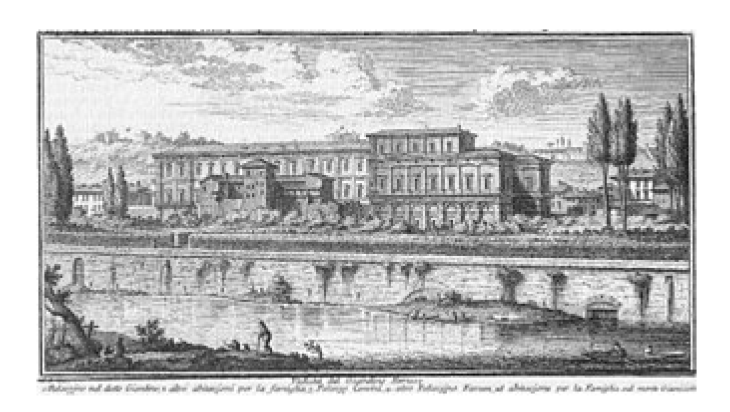

Fig. 3. La villa vista desde el río (Giuseppe Vasi, hacia 1750)

2. Estudio de la decoración interior

Para la decoración, Chigi convocó a los mejores artistas de la época para realizar ciclos de frescos con personajes innovadores y según un programa iconográfico basado en el clasicismo.

2.1. La logia

La logia o la Logia de Psique es una habitación de la planta baja de Villa Farnesina en Roma. Es famosa por el ciclo de frescos de Rafael que están realizados en la estancia.
La habitación está pintada con el ciclo de las Historias de Cupido y Psique. Algunos han relacionado a Psique con Francesca Ordeaschi, amante de Agostino Chigi.
Las escenas aparecen alrededor de un tejido de festones vegetales, dividiendo la bóveda en compartimentos con un fondo celeste. La presencia de estos elementos vegetales aumenta la sensación de continuidad de la logia con el jardín. El ciclo se divide en dos grandes pisos centrales que simulan tapices, diez penachos correspondientes a los pilares y catorce velas sobre los arcos.

En el centro del sistema figurativo destacan las representaciones del *Consejo de los Dioses* y el *Banquete de Bodas,* y en los canecillos se encuentran diferentes episodios de las *Historias de Cupido y Psique.*
La narrativa procede del relato el *Asno de Oro* de Apuleyo, aunque excepcionalmente Rafael incluye innovaciones.

Fig. 4. Los frescos de la Logia[1]

Venus y cupido

Venus le muestra a su hijo Cupido la bella princesa Psique para que él pueda, con una de sus flechas, engañarla y conseguir que se enamore de un hombre indigno y deforme porque la gente comenzó a adorar a Psique en lugar de a la propia Venus. Sin embargo, el propio Cupido se enamora de la joven. La autoría se le atribuye a Raffaellino y a Julio Romano.

Fig. 5. Venus y cupido [2]

Cupido y Gracias

En este episodio, Cupido pide a las Tres Gracias que intervengan a favor de Psique, que había sido enviada por Céfiro al palacio de Cupido. La mujer de espaldas es uno de los desnudos femeninos más bellos del Renacimiento y fue replicado muchas veces. El autor fue Julio Romano.

[1] De Paris Orlando - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83815718
[2] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12215999

Fig. 6. Cupido y Gracias[3]

Venus con Ceres y Juno

Venus descubre el vínculo entre Cupido y Psique y se lamenta ante Ceres (diosa de la agricultura) y Juno (esposa de Júpiter y protectora del matrimonio y la familia) por la unión antinatural entre un dios y una mortal. La diosa de la belleza les pide a los dos que se unan con ella para vengarse de Psique, pero se niegan. Rafael y Giulio Romano fueron los autores de esta escena.

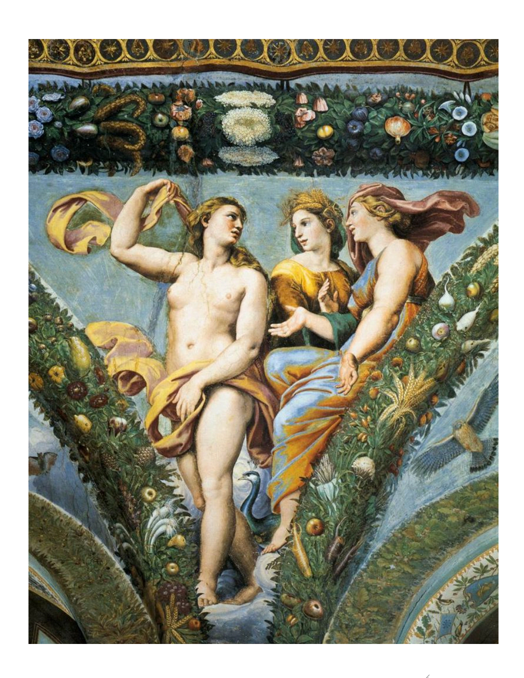

Fig. 7. Venus con Ceres y Juno[4]

[3] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12215469
[4] Di Giovanni da Udine - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12214896

Venus en el carro

La diosa acude a Júpiter en un carro dorado tirado por palomas para pedirle ayuda y castigar a Psique. En la escena del fresco se pudo reconocer la intervención de Rafael. Fue realizada por Rafael y Giulio Romano.

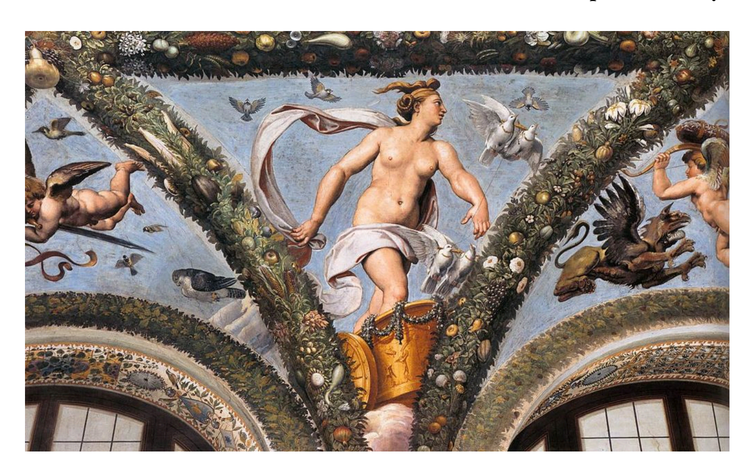

Fig. 8. Venus en el carro[5]

Venus y Júpiter

Venus celosa de Psique por su belleza y por el vínculo de Cupido y ella, le pide a Júpiter que le ayude a buscar a la joven mortal. Pero Cupido ya se había adelantado e hizo que Céfiro la llevara a un palacio mágico. Se atribuye esta escena a Giovan Francesco Penni.

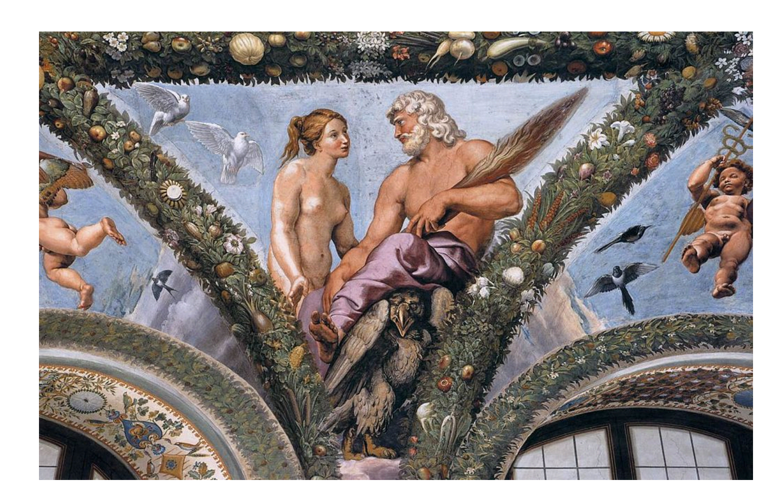

Fig. 9. Venus y Júpiter[6]

Mercurio

Júpiter ordenó a Mercurio, mensajero de los dioses y dios del comercio, que buscara a Psique. En su caduceo, desciende a la Tierra. Rafael y Giulio Romano realizaron la escena.

---

[5] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12216018

[6] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12215977

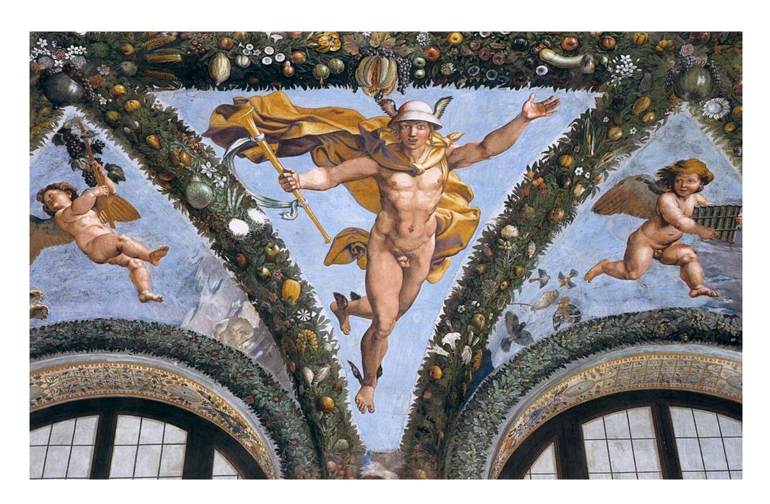

Fig. 10. Mercurio descendiendo[7]

Psique transportada por dos Cupidos

Después de varias empresas, Psique es transportada por dos Cupidos al Olimpo para ofrecer la ampolla mágica a Venus. El autor fue Giovan Franeesco Penni.

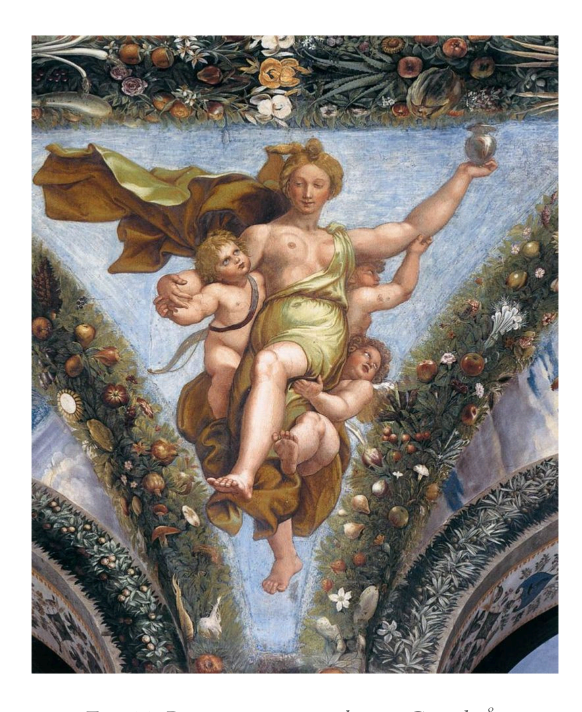

Fig. 11. Psique transportada por Cupidos[8]

Venus y Psique

Psique le entrega la ampolla con el Agua de la Belleza a Proserpina en presencia de Venus. Venus, que esperaba la muerte de la niña, está asombrada y decepcionada por el éxito de la aventura de Psique. De esta escena se encargó Julio Romano.

---

[7] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12215438

[8] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12215453

Fig. 12. Venus y Psique[9]

Cupido y Júpiter

El rey de los dioses, besando a Cupido, acepta suspender la búsqueda de Psique y recibirla en el Olimpo como esposa de Cupido. Esta escena se le atribuye a Rafael o Giulio Romano.

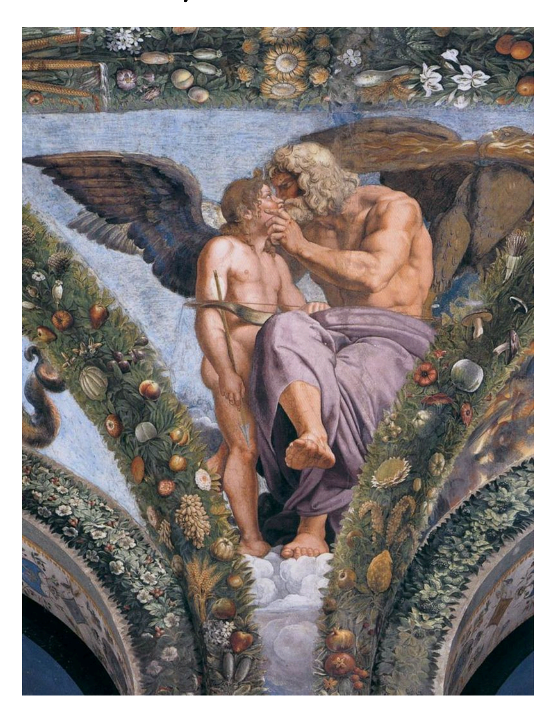

Fig. 13. Cupido y Júpiter[10]

[9] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12215458
[10] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12215489

Mercurio y Psique

Mientras que en la historia de Apuleyo[11] es el propio Júpiter quien da la bienvenida a Psique al Olimpo y la transforma en diosa, en el proyecto de Rafael esta tarea recae en Mercurio. Se trata de una identificación alegórica, por tanto, entre el dios del comercio (Mercurio) y el banquero Chigi,propietario de la villa. Además, el rostro de Psique es, con mucha fiabilidad, el de Francesca Ordeaschi, la esposa de Agostino Chigi. Sobre Psique hay un pavo real, símbolo de Juno protectora del matrimonio. Esta obra es de Giovan Francesco Penni.

Fig. 14. Mercurio y Psique[12]

Consejo de los dioses y el banquete de boda

Las *historias de Cupido y Psique* terminan felizmente en las escenas del Consejo de los dioses y el banquete de boda.

Los dioses están reunidos para decidir la boda de Cupido y Psique. Esta última recibe del dios Mercurio el néctar de la inmortalidad: se ha convertido en diosa. Mientras tanto, Cupido implora perdón para su futura esposa. En la parte inferior izquierda están las personificaciones del Nilo (apoyado en una esfinge) y el Ganges (junto a una bestia).

En el episodio final (El banquete de boda), Cupido y Psique (a la derecha de la mesa, uno al lado del otro) se sientan en el banquete de bodas, mientras las Horas esparcen flores y el perfume de las Gracias. En el centro está Ganímedes ofreciendo una copa a Júpiter, y a su derecha está Juno. Las otras deidades presentes están en pareja: Neptuno y Anfitrite, Plutón y Proserpina, Hércules y Hebe. Vulcano espera a su esposa Venus con

---

[11] Apuleyo, L. (1994). El asno de oro.

[12] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12215443

expresión enojada. Baco junto a Cupido está presente como copero y Apolo junto a Pan, toca el baile en honor a Psique.

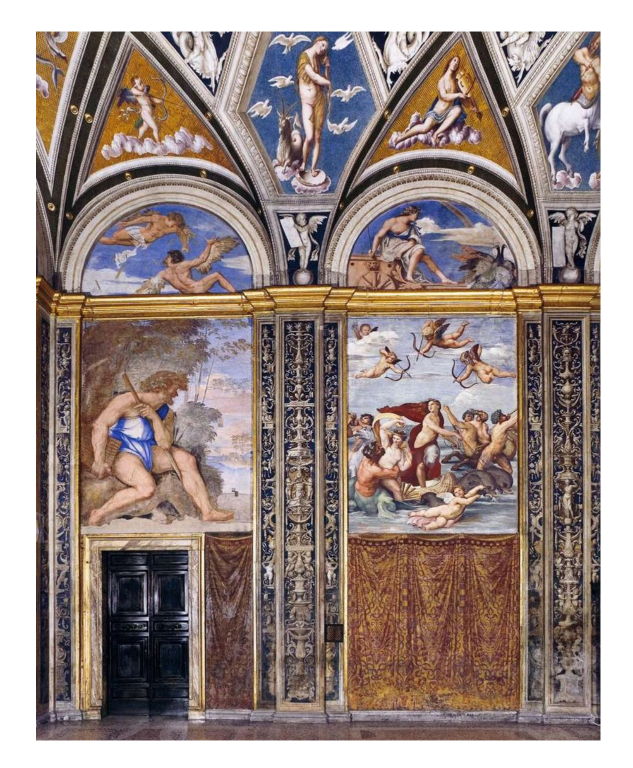
Fig. 15. Consejo de los dioses[13]

Fig. 16. El banquete de boda[14]

2.2. Salón de Galatea

Es la sala adyacente a la logia. Antiguamente tenía arcos abiertos al jardín que fueron cerrados en 1650. La sala debe su nombre al fresco de Rafael con el *Triunfo de Galatea,* que representa a la ninfa sobre un carro tirado por delfines, entre un séquito de criaturas marinas. Junto al fresco de Rafael se encuentra el Polifemo de Sebastiano de Piombo, primera obra del artista veneciano en Roma. El mismo artista fue responsable de ocho de los diez lunetos con imágenes mitológicas que representan escenas como Dédalo e Ícaro, Juno, y Céfiro y Flora, entre otras.

[13] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14655861
[14] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14655847

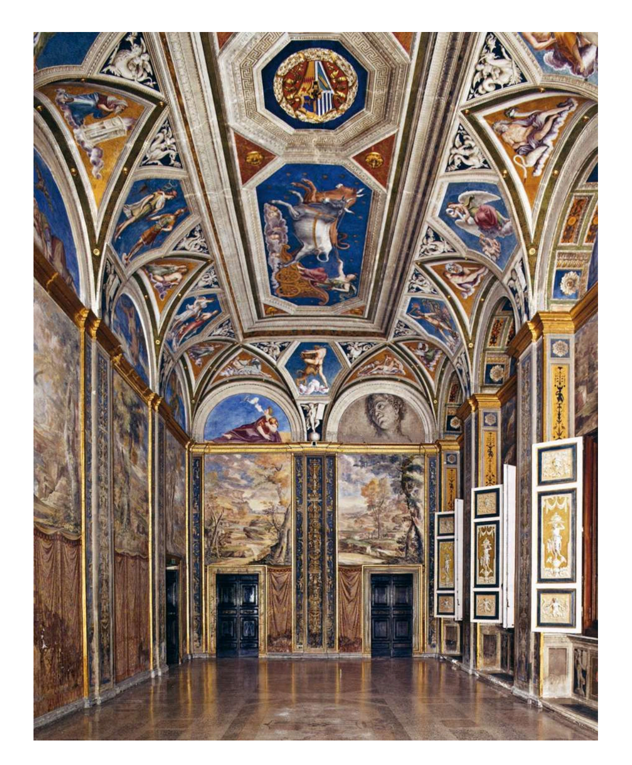

Fig. 17[15] *y 18*[16]*. El salón de Galatea*

Triunfo de Galatea

Este fresco se data hacia el año 1512 y es el cuadro más famoso de la villa y uno de los más importantes del pintor Rafael Sanzio.

La obra está dedicada al triunfo de la ninfa Galatea. La fuente de la representación fue Teñocrito u Ovidio, quizás filtrado por Poliziano o Apuleyo. El fresco muestra la apoteosis de la ninfa Galatea montada en un carro con forma de vieira tirado por dos delfines y conducido por el niño Palemón. También está rodeada por una festiva procesión de divinidades marinas (tritones y nereidas) y vigilada por tres cupidos que están a punto de lanzarle flechas de amor. Un cuarto cupido, al que Galatea dirige la mirada, sostiene unas flechas para simbolizar la castidad del amor platónico.

La composición de la obra está dominada por Galatea, en el centro. El rojo "pompeyo" del vestido de la muchacha destaca sobre el fondo de color marino.

El episodio narra la historia de amor entre el mortal Acis y Galatea. Cuando el el celoso Polifemo, Cíclope, mata a Acis, Galatea transforma a su amante en un inmortal espíritu del río. Este episodio fue muy representado durante el Renacimiento; en la villa farnesina lo podemos comprobar.

---

[15] Raphael Santi Logia Galatea. La pintura de la villa farnesina, roma. Vista general, 1517: Descripción de la obra. *Arthive* [en línea], [sin fecha]. [consulta: 2 febrero 2024]. Disponible en: https://arthive.com/es/raphael/works/464121~Logia_Galatea_La_pintura_de_la_villa_farnesina_roma_Vista_general

[16] Sala di Galatea, Villa Farnesina, Roma | Renaissance architecture, Italian renaissance art, Italian architecture. *Pinterest* [en línea], [sin fecha]. [consulta: 2 febrero 2024]. Disponible en: https://www.pinterest.com/pin/peruzzi-baldassare-view-of-the-loggia-di-galatea-villa-farnesina-rome--426505027182304115/.

Fig. 19. El triunfo de Galatea[17]

Polifemo

El fresco representa un enorme Polifemo que dirige su melancólica mirada hacia el mar mientras está sentado en una idílica costa de arena. En sus manos sostiene un cayado de pastor y una flauta. Cerca se sitúa un perro. Está datada hacia el año 1512, y el autor es Sebastián del Piombo.
La majestuosidad de la figura remite al ejemplo de Miguel Ángel, que por aquellos años había descubierto los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina,

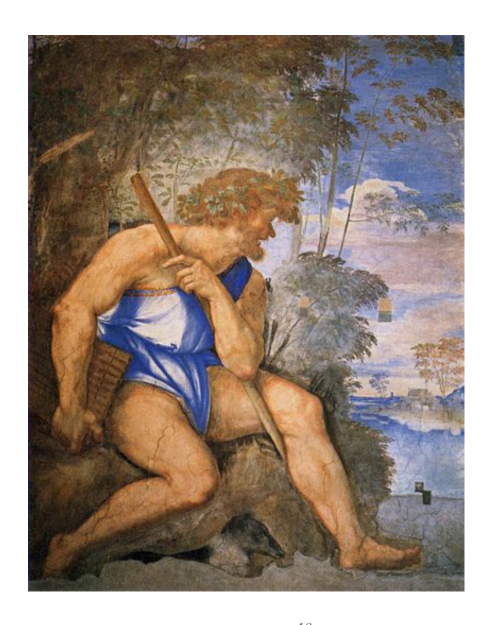

Fig. 20. Polifemo[18]

[17] Di Raffaello Sanzio - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14538940
[18] Di Sebastiano del Piombo - Web Gallery of Art: Immagine Info about artwork, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14539510

3. Rafael Sanzio

Para Rafael fue el primer paso a la mitología pagana, que en los años siguientes despertaría considerablemente su fantasía. Sus inversiones se extendieron gracias a las artes gráficas. e influyeron incluso en los siglos XIX y XX.

En cuanto a Galatea, Rafael no continua la escena iniciada por Sebastiano, sino que creó una obra autónoma, que se distancia asimismo del modelo literario. Así, la narración asume un doble horizonte y Polifemo adquiere el papel de observador. El cortejo de Galatea se da a los placeres del amor, pero ella mira al cielo; su monstruoso admirador no le afecta, como tampoco le han herido las flechas de los cupidos que flotan en el aire.

En la logia, la elección de temas manifiesta como Chigi consideraba el papel de su esposo y se puede entender como el triunfo de amor sobre todas las diferencias de estamento; o este es el ambiente que podemos observar en los frescos de Rafael.

A diferencia de Galatea en esta ocasión vino acompañado de su taller, Giovanni da Udine, especialista en decoraciones vegetales, transformó la loggia en una pergola de jardin[19], y Guilo Romano pintó al parecer a Mercurio.

Rafael se dedicó especialmente al proyecto correspondiente al techo de la galería de la entrada, y a supervisar los trabajos de ésta.

Se conservan las escenas que tienen lugar en el cielo, y seguramente los lunetos estaban destinados a representar los acontecimientos que se producían entre el cielo y la tierra; en los muros irían los sucesos terrenales. Rafael, entonces, concibió un sistema en el que el espectador tuviera la sensación de encontrarse en el centro de los acontecimientos.

En la parte superior de la bóveda hay dos frescos que simulan ser tapices suspendidos para dar sombra a la glorieta, y que representan el triunfo final de Psique. Al efecto de los tapices había recurrido una vez Rafael, y le permitió presentar las escenas principales en forma de bajorrelieves antiguos, con muchos rasgos de las estatuas clásicas. En este momento, Rafael ya domina el estilo figurativo de la antigüedad y de la mitología.

Las figuras tienen todos los rasgos de las estatuas clásicas, sin embargo, cada una de ellas está planteada a partir de modelos de carne y hueso.

La Historia de Cupido y Psique, es el momento culminante de la evolución que inició con Heliodoro y Galatea, y en la que profundizó durante siete años. Las divinidades de Rafael están animadas desde dentro. Los cuerpos femeninos y masculinos extraen su forma ideal de los prototipos clásicos y de los sentimientos que los animan. Por eso se le atribuye el fresco de Venus con Ceres y Juno a Rafael, porque también se encarna una voluntad y determinación encarnada en el cuerpo de Venus enfurecida.

Rafael renovó la alegría de vivir y el amor expresados por el mundo clásico, en medio de un espíritu profundamente cristiano.

---

[19] THOENES, C., 2007. *Rafael*. Köln: Taschen. (pg 71-73).

Bibliografía

APULEYO, Lucio. *El asno de oro*. NoBooks Editorial, 1994.
BIGOT, Charles. *Raphael and the Villa Farnesina*. K. Paul, Trench & Company, 1884.
DE CORTEGANA, Diego López. *El asno de oro*. BoD–Books on Demand, 2022.
OBERHUBER, K., [sin fecha]. *Rafael*. Barcelona: Carrogio.

THOENES, C., 2007. *Rafael*. Köln: Taschen.
ZUCCARI, A., SGAMELLOTTI, A., LAPENTA, V., CUNDARI, C., CARLO CUNDARI, G., CUNDARI ROSARIA, M., JACOBELLI, L., DE LISIO, C., FELICI, A., MARIA BAGORDO, G., GUBBIOTTO, G., SANETTI, M. y SECCARONI, C., [sin fecha]. *La Saletta Pompeiana e l'Ottocento in Villa Farnesina*. Bardi Edizioni. S.l.: s.n.

Webgrafía

Villa Farnesina. En: Page Version ID: 137021285, *Wikipedia* [en línea], 2023. [consulta: 2 febrero 2024]. Disponible en: https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Villa_Farnesina&oldid=137021285.

Loggia di Psiche. En: Page Version ID: 126486808, *Wikipedia* [en línea], 2022. [consulta: 2 febrero 2024]. Disponible en:
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Loggia_di_Psiche&oldid=126486808.

Trionfo di Galatea. En: Page Version ID: 132991903, *Wikipedia* [en línea], 2023. [consulta: 2 febrero 2024]. Disponible en:
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trionfo_di_Galatea&oldid=132991903.